漢字與文化創意應用

◎通識教育中心教授/鄒濬智

一、前言

文字是維持文化永續的核心, 而漢字又有其特有的內在涵意及外 在形態,歷朝歷代不斷堆疊出專屬 於華人的文化。因此,以漢字的文 化資產來開展產品設計特色,是具 有獨特魅力的可行作法。這樣的做 法能夠在西方引領二十多年產品創 意的大趨勢下,走出東方自有的新 浪潮。

二、漢字的化創意應用

1.漢字與廣告文案

廣告就是透過各種手段,把創

意傳遞給社會大眾,達到勸說消費 者或增加品牌認同或拉高產品識別 度的過程。因為漢字不僅對漢語進 行記錄,它還有機的把形音義三者 整合在一起;每個漢字即是一幅獨 特的創意、具有內涵的圖畫,所以 在創意的這個部分,漢字與廣告具 有共同點,存在合作的可能。

如何在廣告文案中運用漢字, 必先研究漢字中的先民智慧與漢字 的創意思維。要知道每個漢字的創 作必先具有其獨特的創意,譬如 「木」、「林」、「森」、 「火」、「炎」、「焱」,藉由同 一個部件的不同數量組合,表現出 程度不同,這樣商品模組化的設計 概念相呼應。商品設計特別強調標 準化,這在漢字的構形中也都能找 到相呼應的,例如「立」、 「土」、「旦」三字,下面横代表 著地面,就具有標準化意涵。此 外,漢字有許多造字創意,也運用 了複合概念。譬如「囚」是人在一 個方框中,表示人被關起來; 「卡」是不上不下,表示卡住了進 退不得。諸如此類,都能讓觀看、 閱讀者能很快地瞭解該字的意涵, 這和廣告必須讓消費者一望即明瞭 要傳達什麼樣的商品特性或企業形

象完全一致。再者,漢字的創意也 考慮到空間情境的呈現。譬如 「盥」(資,齊侯匜),就表現出 兩隻手捧著器皿內的水來洗漱; 「鑄」(資,甲511)指的是用手將 燒融的銅水澆灌到模具裡。這種利 用使用空間情境的漢字創意,很容 易能結合商品產品的功能或使用方 式,以推出相應的廣告文案。

每一個漢字就是一個資料庫, 若能好好把握漢字的原始意象,用 來進行廣告, 也能達到良好的廣告 效果。譬如要設計一幅提醒人們重 視生態保育的廣告,只寫了四個字 「森、林、木、十」,就能隱喻 出,人類若不愛惜大自然,森林面 積愈來愈少,最後只能擁用代表死 亡的十字架,這樣的廣告文案用字 簡單,卻讓人望之心深反省,效果 非凡。再如曾得到新加坡最佳華文 廣告獎的作品,上面只印有大大的 一串大家耳熟能詳的繞口令:「十 四是十四,四十是四十,十四不是 四十,四十不是十四」,這個繞口 令的難度在於在唸的過程必須不斷 進行舌齒音與捲舌音的變化,可廣 告卻巧妙的在這一串大字下面另外 寫了一小行字:「沒有牙齒看你怎 麼念」,文案直接扣緊了廣告對 象一一口腔保潔產品功能:「牙齒 不珍惜,後悔來不及。」從漢字的 發音連結到口腔的發音功能,再連 結到口腔清潔產品的功能,看了叫 人印象深刻。

2.漢字與商品設計

科技的進步, 使得設計的技術 與產品特性不斷改變。在全球化的 過程中,具有民族、地域特徵的商 品反而更容易獲得青睞——在地化 反而能促進地方文化商品的國際 化。各種產業在開發製造新產品過 程中都有既定的程序,根據目前台 灣地區工藝產業或設計產業所做的 應用漢字文化到商品或產業的嘗 試,首先創作者應先對可能運用到 的漢字文化表象及涵義加以調查; 當進入設計發想階段時,便把蒐集 到的漢字文化素象及涵義,透過各 種連結,如漢字正常書寫或變形書 結合商品本身紋飾、商品全體結構 的漢字筆劃化、商品部分零件的漢 字化或部件化等,適當的在產品或 產業形象上表現出漢字所代表的文 化意象,觸及消費者心中深層的文 化品味,激起消費者的情感共鳴, 以促進購買需求的產生。

漢字的形式內含獨特的華人文 化、書法形態除了表意,更兼具藝

術美感,外國人就算不認得漢字, 也能透過書法領略中華文化之美。 漢字及其書法的藝術價值,為華人 文化創意從業人員所鍾愛。譬如台 灣珠寶設計師結合漢字和代表時尚 舆社經地位的珠寶,設計一系列主 題為「漢字珍寶」的作品,令人驚 豔。其作品放到國際上拍賣,都獲 得極高的評價,成為利用漢字結合 商品創意、順利搶攻國際藝術市場 的最好例子。搭上中國熱的潮流, 西方也開始運用漢字來結合商品設 計。譬如丹麥哥本哈根的設計小組 在設計上海2010年世貿體育及會議 中心的飯店時,提出使用漢字 「人」作為創意概念,所設計的兩 棟建築,分別象徵大腦與驅體,十 足反映出二個飯店的不同性質—— 會議須動腦、體育活動須軀體。

文化創意商品的設計。譬如曾有作品以成語「春光漏洩」的概念來設計吊燈,因「春」字有「日」部件,因此看到該字就能體會到「春」字帶有光的意思,也就能扣緊吊燈產品發光的這個特性;同時使用者在看到產品時內心也能連結到成語「春光漏洩」,增加了使用了這個吊燈產品的生活樂趣。

3.漢字與行銷圖騰

1980年代開始,台灣書法家興 起「現代書藝」的創作表現。當時 即有書法家喊出「書法入畫,畫入 書法」的口號;2001年時,台灣書 法家接受觀光局委託,設計臺灣觀 光標誌,採用粗獷的書法寫出 「Taiwan」六個英文字,線條中的 臺灣風土文化意象,目前已成為觀 光局行銷臺灣最鮮明的文化圖騰。 而2008年北京奧運會的會徽「中國 印」,讓世人重新認識中國印章文 化的獨特魅力。此印採用中國印章 的形式,再選用中國傳統中代表高 貴的紅色作為主題基準色,字形方 面,以漢字「京」的篆書形體為基 礎,代表舉辦奧會的地點「北 京」,全體造型極富動感,讓世界 重新認識漢字外,也深深體會到漢 字所能在行銷圖騰設計方面的應 用。

近年來透過高品質的產品銷往

國際各大市場,讓世界重新認識台 灣的工業能力,台灣產品在國際舞 台嶄露頭角的同時,台灣產業也從 代工轉型到自創品牌,因此,行銷 圖騰的設計也開始結合品牌經營。 例如台灣某筆記型電腦大廠,設計 出在產品機身上的草書風格圖騰, 藉此傳達產品具備行雲流水般的順 暢運算速度,必能帶給使用者愉悅 的使用感受。而同公司另一「草書 中國風」筆記型電腦產品,則加諸 草書書法於其上,賦予產品高貴及 素雅的文人性格,藉此凸出擁有者 的高端品味。將漢字文化運用在產 品設計上, 能呈現出濃濃的東方元 素,因而廣獲西方消費者的青睞。

三、結語

文化經創意而能增加商品價值;文化乃創意產業之根本基石。 以漢字來進行商品化、加值商品來 說,我國無疑具備極佳的優勢。此乃因為全球漢字使用人口雖然已超過十億,但臺灣卻是施行正體字的唯一國家。正體字在臺灣,並非僅限於文史哲科系師生的專業,而是全民普及的基礎能力。需知漢字與華人文化密不可分,其內涵充滿知性與感性,值得善加利用、開發。